

试论赵季平影视音乐创作特征

■ 陈 静

【摘要】：我喜欢赵季平的作品，尤其影视音乐。他风格多变，以情动人。配以剧情恰到好处地深化中心主题，感染观众。赵季平老师把京剧元素和交响乐融会贯通，民族乐器的大量使用更加表现出山西特有的韵味，真是韵味十足。

【关键词】：赵季平；影视音乐；创作特征；民族风格

赵季平，中国著名音乐家、著名影视作曲家，中国音乐家协会主席。从音乐创作上来说：不管是民族管弦乐、交响音乐还是合唱、舞剧、戏曲音乐，在他的影视作品中几乎都能够涉及到，赵季平被誉为“最具东方色彩和中国风格的作曲家”。他深厚的艺术功底和创作才华是无人可比的。电影《黄土地》是赵季平老师第一部为电影配乐，其后陆续又为《红高粱》、《活着》、《大红灯笼高高挂》、《霸王别姬》、《梅兰芳》、《大宅门》、《水浒传》、《乔家大院》、《新三国演义》等影视作曲。其成功的影视配乐犹如优秀的影视作品一样也已成为人们心中的经典。我喜欢赵季平的作品，尤其影视音乐。他风格多变，以情动人。配以剧情恰到好处地深化中心主题，感染观众。创作中运用民族管弦乐队、器乐独奏、独唱与合唱等多种形式，展现赵季平影视音乐的“非常”个性（所谓“非常规的乐队、非常规的构思、非常规的写法”）和其音乐独特的中国叙事方式透露出的中国风格，通过这些旋律唤起记忆。

京剧是国粹，电影音乐与京剧的结合，我们首先想到的是获奖的《霸王别姬》。作品的特点是把中国的京剧采用艺术的形式，将我们的民族乐器与西洋乐器结合起来，为西方人了解中国文化艺术打开了神奇大门。京剧中常见的打击乐：锣、鼓、镲同西洋弦乐器奏出了片中两段主题音乐。他运用了音乐语言的强大组合能力，当两段音乐叠置在一起的时候，都是主人公命运发生转变的时候。用低沉的弦乐暗示主人公命运的未知数，京剧选段则是提醒着观众“人生如戏，戏如人生”的大主题。从头到尾，故事一直穿插在京剧的音乐中，在京剧的锣鼓声中，我们看到了小豆子与小石头的成长，也是在锣鼓声中，我们看到程蝶衣与段小楼因为文革而各自去寻找自己的生活。曾经在生命中那么重要的人，也是在岁月的蹉跎中，各自走向各自不同的轨迹。随着弦乐器的演奏，那些孩子们开始了自己的宣誓，与这种急速的敲打声合二为一，即是一种紧迫感，又加有一种壮志凌云的气概。这时出现了人物的合唱，一些童声唱着京剧的片段，“力拔山兮，气盖世，时不利兮，骓不逝。”同时，每次这种场景的出现，也是一种时光的流逝，不约而同的，我们感受的便是在京剧的陪伴下，他们走过了人生中的那段时光。在啸声中，我们看到程蝶衣对段小楼说，“说得是一辈子，差一年，一个月，一天，一个时辰，都不算一辈子”的时候，我所被感动而哭，这种婉转的背景音乐随着后来段小楼的说话而变成梆子声，而后传来的便是京剧的片段，在这样的一种穿插中，我们看到的是一种文化的内容，更有一种感觉便是京剧已经深入到了他们的生活中，在生命的点点滴滴中，都是京剧所代表的，包括后来程蝶衣失去自己师哥的时候，他所感受到的，便也是虞姬失去了霸王，他们不仅仅将自

己做为自己，更将自己作为一种角色在生活，随着时间推移，在经历了文革以后的“虞姬”，不得不选择了自杀。这是生活的悲剧，也是历史的悲剧。或许说，在京剧成为自己生命的过程中，他别无选择。

赵季平老师把京剧元素和交响乐融会贯通，把传统京剧打击乐器用各种组合形式贯串于电影艺术当中，悠扬中带着沧桑与沉重，音乐涌动着我们这个民族灵魂，加上粗犷急促的节奏和节拍变换交错，使音乐中不同风格主题的产生强烈的对比，成为故事情节赖以展开矛盾冲突的基础。我们可以把这种冲突看做是故事情节的一个缩影，这种配器的手法是刻意创新的，也充分反映了赵季平作品借鉴和创新的过程。

《乔家大院》是赵季平的另一部电视剧作品，音乐非常具有简洁的山西风格，弘扬“节俭勤奋、明理诚信、精于管理、勇于开拓”的晋商精神。也是赵季平先生创作生涯的扛鼎之作。由于深受晋商文化的感染，历时三年的潜心创作，终于完成了这一划时代的巨作：《交响组曲—乔家大院》以民族交响乐的形式表现晋商精神，并且融合了多种音乐元素。

第一乐章《序曲》中，不同乐器的演奏与交叉对比表现了主人公的奋斗经历，音乐的主题在这里全面展开，也引出了特有的山西民歌叹息般的女声独唱。赵季平注重强调了民族管弦乐器的音色特性，具有穿透力了晋胡，使音乐变得明亮、自然，让人联想起古韵的山西。

第二乐章《立志》不同于第一乐章的深沉与凄美，音乐语言简洁，富有弹性的节奏和干练有力的弦乐支撑，表现出年轻主人公在家族濒临破败的危机关头担起重振家业的重担。乐曲保持了与主题相同的调式。

第三乐章《爱情》：人物主题音乐与人物的性格特征融为一体，旋律优美动听，在苦涩、凄怆的基调中贯穿音乐始终，与序曲的主题保持一致。赵季平老师让二胡作了大段独白，拟人化的琴声，像在轻声细语地诉说。这时，唢呐与交响乐队问答式的演奏相呼应，又诉说了另一个女人对深爱的人的倾慕，随着爱情主题的再现，音乐自然地进入了第四乐章《商路》。

此时，主题的材料在这里写成了引子，并加以发展，叠出新意并且又保持了音乐的连贯性。在有律动的节奏中逐渐壮大，给人以向上的冲击力，“货通天下”的壮志情怀在主人公的内心世界中升华。

第五乐章《炼狱》音乐紧扣主题，基调沉重，板块状音乐结构和之前乐段形成鲜明对比，但保持了与其它五个乐章一致的羽调

浅论声乐演唱中的声情并茂

■ 陈玉

【摘要】:声乐是指用人声演唱的音乐形式,是歌者将自己的内心情感、认知通过声与情展现出来。声乐中,声与情是最核心的部分。^[1]好的声乐演唱能将“声”与“情”完美地结合起来,使听众获得精神与情感的愉悦体验。

【关键词】:声乐演唱;声;情

引言

声乐中的声是歌唱者通过气流冲击声带,使声带发生振动而产生的音波,是歌唱者借以表达歌曲情感与认知的重要手段。声乐中的声与普通说话的声音是有区别的,普通说话的声音不需要对呼吸、气息、腔体进行有目的地控制,而声乐中的声则需要控制呼吸、气息、腔体,以使歌唱者发出的声音流畅、圆润。声音的技巧与演唱出的作品质量有着密切关系,而声乐中的情是演唱者通过“声”表达出来的歌曲意境、人物形象,是歌唱的核心部分。声乐中的情的完美展现,将使歌曲的生命活力充分展现,从而感染听众。声乐中的“声”与“情”是声乐演唱中的两个核心部分,两者相辅相成,声的完美展现可以推动情的完美表达,情的充分

体现,需要通过声才能完美展现,只有两者完美结合才能获得完美的音乐美感。

一、声乐中的“声”与“情”

1. 声乐中的“声”

乐声通过声音和语言的完美呈现从而表达音乐的内心情感,是歌曲灵魂的呈现的重要形式,属于听觉艺术的范畴。对于声乐来说,声是其重要组成部分,离开了良好的“声”,声乐艺术就无从谈起。所以要展现声乐的歌曲的内涵,就需要借助良好的“声”。声乐对歌唱者的声音及演唱技术要求较高,针对不同的作品对歌者演唱作品的声音状态要求也不同。如演唱冼星海的作品《黄河怨》,^[2]由于歌曲音域较宽,情绪激烈,需要歌唱者以一种哭诉控诉的声音来表达整首音乐的深刻内涵。同时,在声乐中,

要想更好地呈现歌曲的内涵与情感,需要歌唱者具备良好的发声技巧。良好的发声技巧是通过良好的训练得来的。如果良好的声音仅凭激情的表现而没有完善的发声方法,则会对歌唱者的声音造成巨大损伤,而且也无法正确表达歌唱情感。要使歌唱情感充分的展现,需要歌唱者从发声技巧入手,以作品形象为中心,领会作品情感内涵,才能使歌唱者与歌曲的完美融合,才能展现声乐的完美音乐美感。

2. 声乐中的“情”

声乐中,充沛的情感投入,使歌唱者可以直接借助音乐和语言向听众表达丰富的情感、塑造鲜明的形象、展现作品的内涵,引发听众的共鸣。声乐艺术的完美展现,不仅需要歌唱者具备良好的声音条件及发声

式,堪称一首悲歌。

第六乐章《远情》作为最后一个乐章,是一首女声独唱。与序曲遥相呼应,另外增加了两件民族吹管乐器,意在渲染情绪,咏唱声远情长,拉近了听者的距离,音乐也推向了高潮。

《交响组曲—乔家大院》的成功,对我国的交响乐创作有很好的示范和促进作用。他用“交响音乐民族化”营造出一种“非常美”。民族乐器的大量使用更加表现出山西特有的韵味,真是韵味十足。

我认为,没有时代感的民族风格和脱离本民族的时代感,都是不具备真正的民族风格的。赵季平先生对此有着独特的见解:“民族风格并不是用一两件民族乐器就是民族风格,民族风格最根本的是用民族素材来表现民族的心理素质和精神风貌。”于是,赵季平先生在他的影视音乐创作很好地运用和发挥了民族乐器民族音调的特点,使音乐与影片相结合,恰如其分地表现了影片故事情节和中心思想。如《菊豆》中传统乐器

的声音,如泣如诉,后加上童声的演唱,故事也便由这些音乐娓娓道来。胡琴咿咿呀呀推开《大宅门》,让人们的情绪跟着一个大家族的命运起落;又如《红高粱》中的《酒神曲》则吸收了河南豫剧和民歌《抬花轿》的音乐元素,加上唢呐等乐器的配乐,把中国人的精神和男性的阳刚之气发挥到极致。“妹妹你大胆地往前走”的歌声传变了大江南北。

博大精深的黄河文明、积淀深厚的家庭氛围,造就了赵季平独特的审美视角与独特的审美观念,促使他的影视音乐创作在构思、风格、技巧等方面都有了新的感人肺腑、最富生命力的音乐篇章。这就是艺术家寻找的“音乐之神!” ■

参考文献:

[1] 吴爱芳. 电视剧音乐叙事研究[M]. 中国电影出版社, 2009.

[2] 马波. 赵季平电影音乐创作论. 西安音乐学院学报, 2005, 1.

[3] 姚国强. 与中国当代电影作曲家对话[M]. 中国电影出版社, 2009.

[4] 贺艺. 赵季平电影音乐创作研讨会文集[M]. 陕西人民教育出版社, 1997.

[5] 施雪钧. 论赵季平民族交响组曲—乔家大院[J]. 音乐爱好者, 2008, 4.

[6] 于庆新. 植根民族民间音乐的沃土—作曲家赵季平访谈录[J]. 人民音乐出版社, 2007, 1.

[7] 樊兆青. 行吟在民族文化的大野—作曲家赵季平音乐创作的新境界[J]. 人民音乐, 2004, 5.

[8] 杨宣华. 访作曲家赵季平[J]. 电影艺术, 2011, 1.

作者简介:

陈静, 出生于1972年, 女, 任职安徽省花鼓灯歌舞剧院作曲、钢琴演奏专业, 毕业于广州星海音乐学院, 研究方向: 音乐创作。

(安徽省花鼓灯歌舞剧院)